0 0 6 6

1965 г.

3

3

По заказу Министерства просвещения РСФСР

ПОРТРЕТ

(Из серии „Жанры изобразительного искусства“)

Каждый жанр изобразительного искусства – бытовой, исторический, мифологический, батальный, пейзаж и натюрморт – обладает своими особенностями. Есть они и у портретного жанра.

Портрет – это произведение живописи, графики или скульптуры, в котором изображён определённый человек или группа определённых людей.

Искусство портрета зародилось ещё в глубокой древности. При раскопках в Египте было найдено это изображение пожилого мужчины, написанное восковыми красками 1900 лет назад. По месту находки портрет назвали фаюмским.

Художник или скульптор передаёт в портрете не только внешнее сходство, но и внутренний мир человека. В скульптурном портрете сириянки (II в. н. э.) запечатлены черты глубокой задумчивости, лёгкой усталости и грусти.

Обязательно добиваясь сходства, мастера портрета никогда не стремятся копировать натуру, что называется „точь-в-точь".

Рафаэль. Донна велата.

То, что художники эпохи Возрождения считали действительно прекрасным в человеке, они подчёркивали в портрете как главное, а всё второстепенное опускали.

Рафаэль. Донна велата (деталь).

Художник Возрождения Пинтуриккио в портрете мальчика приблизил к нам его фигуру, очертил её широкими, плавными линиями, сопоставил с нежными, прозрачными деревцами в глубине.

Безмятежная тишина и покой, словно разлитые в природе, позволяют нам глубже почувствовать серьёзность и задумчивость мальчика.

Пинтуриккио.
Портрет мальчика (деталь).

Иной образ создал в портрете молодого человека немецкий художник Дюрер. Линии портрета резки, выразительны, свет чётко лепит лицо. Перед нами волевой, энергичный человек, полный скрытой тревоги.

Мона Лиза Леонардо да Винчи будто окутана лёгкой, едва заметной дымкой, смягчающей очертания лица и фигуры. Таинственно тих пейзаж с плавными изгибами речных потоков.

Мона Лиза — воплощение величавой, спокойной, уверенной в себе красоты.

(Деталь).

Портреты кисти великих мастеров захватывают нас сложным миром чувств и мыслей. Испанский художник XVII в. Веласкес изобразил королевского шута Эль Примо, человека крохотного роста, с огромной книгой в руках.

Одна часть лица Эль Примо выделена светом, другая скрыта в тени. Это придает особую выразительность его взгляду. С мудрой печалью смотрит на мир человек, одинокий и униженный, но наделённый большим умом и подлинным благородством.

Веласкес. Портрет Эль Примо (деталь).

Портреты работы голландского художника Хальса написаны широко и сочно. Его герои словно находятся в движении. Они жизнелюбивы, деятельны и энергичны.

Хальс. Мужской портрет.

Рембрандт – крупнейший портретист XVII в. В его работах свет словно борется с тенью. Кажется, что в портрете старика в красном свет живёт, движется, то усиливается, то тает.

Игра света и тени позволяет художнику передать глубокую сосредоточенность величавого старика. Перед ним будто проходит вся его жизнь, оставившая следы на лице, изборождённом морщинами.

Рембрандт. Портрет старика в красном (деталь).

17

Огромную роль в портретах Рембрандта играет изображение рук. Они, как и лицо, могут многое рассказать о судьбе человека.

Рембрандт. Портрет старика в красном (деталь).

18

Существуют и портреты, на которых художники изображают не одного, а двух или нескольких человек. Такие портреты называют парными или групповыми.

Рембрандт. „Ночной дозор".

В живописи, графике и скульптуре существуют различные художественные возможности для создания портрета. Героические, могучие образы воплощаются в скульптурных памятниках.

Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты.

Скульптор эпохи Возрождения Донателло изобразил своего современника — полководца Гаттамелату человеком железной воли и неукротимой энергии.

Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты (деталь).

Статуя – одна из разновидностей скульптурного портрета, который не всегда создаётся с натуры. Работая над бронзовой статуей Петра I, скульптор М. Антокольский пользовался сохранившимися изображениями Петра и историческими документами.

Скульптурные портреты часто выполняются в форме бюстов. Образ Паниной в бюсте работы скульптора Ф. Шубина отличается сдержанностью чувств, горделивым сознанием своего достоинства.

Советский скульптор Ю. Александров в портрете геолога Дойникова запечатлел смелость и решительность своего героя, его мужественную красоту.

24

В скульптуре, как и в других видах искусства, нередки автопортреты. Они дают возможность мастеру выразить своё понимание роли и значения художника. Автопортрет советского скульптора С. Конёнкова вызывает ощущение свободы, красоты и силы человека-творца.

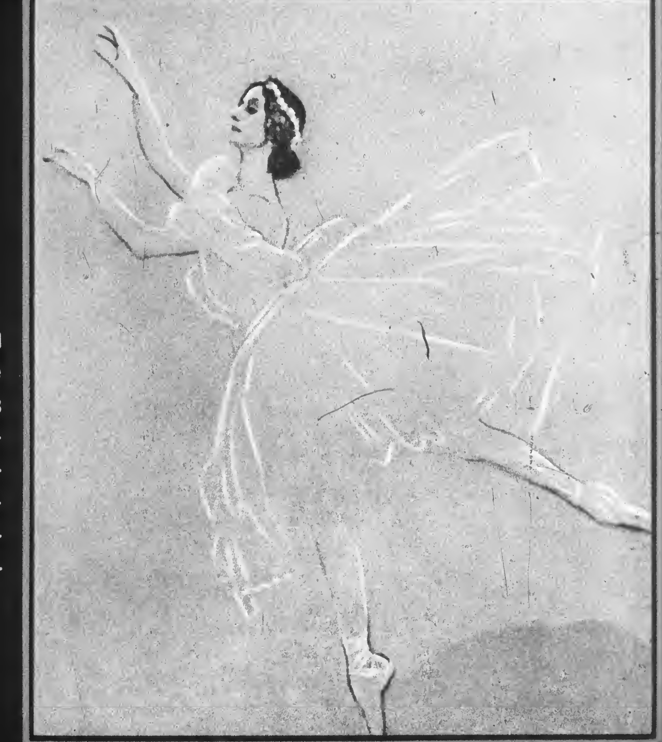
25

Но вот перед нами другой автопортрет – графический. Это рисунок П. Федотова – глубоко трагичный образ художника, остро видящего тёмные стороны жизни и полного боли за людей. Графике доступна передача самых тонких и сложных человеческих переживаний.

Особую трудность для художника представляют детские портреты – ведь передать ещё только складывающийся характер сложно. В. Серов в парном портрете девочек Боткиных сумел сделать это сдержанно и тонко.

В зависимости от задачи портретиста графические портреты выполняются в различной технике. Лёгкими, точными линиями, контрастами пятен угля и мела В. Серов передал изящество и грацию балерины Анны Павловой.

28

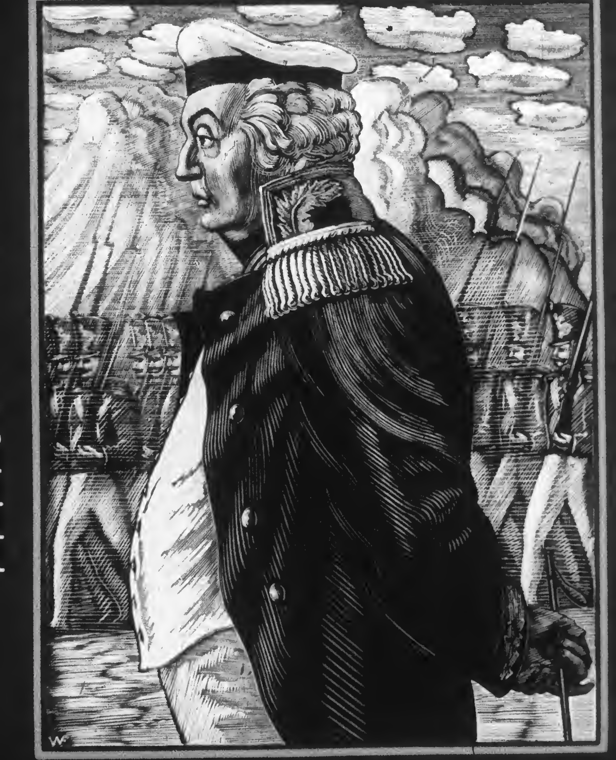
Одним из видов портрета, который встречается почти исключительно в графике, является сатирический портрет (карикатура, шарж). Блестящим мастером его был французский художник Домье.

Домье. „Законодательное чрево“.

В сатирических портретах художник заострённо передаёт смешное или ужасное в чертах характера тех, против кого направлена его сатира.

Кукрыниксы. „На Нюрнбергском процессе".

Графические портреты очень разнообразны: нередко по мощи и силе героических образов они не уступают живописи. Такова гравюра на дереве В. Фаворского, изображающая Кутузова.

При всём разнообразии скульптурных и графических портретов всё-таки самые широкие возможности открывает перед искусством портрета живопись.

Ф. Рокотов. Портрет Струйской.

Она позволяет передать тончайшие, едва уловимые движения чувств и мыслей человека. Именно живописи дано „души изменчивой приметы переносить на полотно“. Не случайно поэт Н. Заболоцкий писал о портрете Струйской:

„Её глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач...“

Те работы, в которых художник всё своё мастерство направляет на раскрытие внутреннего мира человека, называются <u>камерными</u> портретами. Таков задушевный и чуть печальный образ Хвостовой, созданный О. Кипренским.

Мастером камерного портрета был художник В. Тропинин. В портрете Равича он запечатлел облик типичного барина-москвича пушкинских времён – мягкого характером, умеющего пожить в своё удовольствие.

К. Брюллов передаёт в автопортрете силу чувств и ума человека творческого труда. Напряжённым контрастом света и тени, быстрыми, энергичными мазками выражено глубокое душевное смятение художника.

Наряду с камерным портретом в искусстве прошлого очень распространён был и парадный портрет. Художник изображал человека в официальной обстановке, в эффектной, торжественной позе, как бы в „лучшие минуты" его жизни.

В. Боровиковский. Портрет князя Куракина.

Парадные портреты Брюллова полны стремительного движения, откровенного восхищения красотой человека и окружающего его мира.

К. Брюллов. „Всадница".

Русские художники второй половины XIX в. ставили перед собой задачу показать не внешнюю, а глубоко скрытую внутреннюю красоту человека. В портрете Л. Толстого, скромном и простом, И. Крамской даёт почувствовать напряжённую мысль писателя.

Знаменитая актриса Стрепетова предстаёт перед нами в портрете кисти И. Репина как человек огромной силы чувств, трагического восприятия мира.

В советском искусстве портрет – важный и очень распространённый жанр. Наши художники отразили в портретах строителей новой жизни характерные черты советских людей – мужество, энергию, уверенность в своих силах.

Г. Ряжский. „Делегатка“.

Одна из лучших работ в советской живописи 20-х годов – портрет Фурманова кисти С. Малютина. В облике автора книги „Чапаев" художник передал скромность, ум, духовную чистоту героя гражданской войны.

42

Творческое вдохновение, устремлённая к цели энергия, увлечённость художника, делающая его прекрасным, – такой запечатлел скульптора Мухину советский художник М. Нестеров.

Портреты, написанные нашими мастерами в последние годы, отличаются скупым и выразительным художественным языком. Изображая композитора Кара-Караева в момент творческих поисков, художник Т. Салахов пользуется широкими стремительными линиями, острыми контрастами цветовых пятен.

Искусство портрета выявляет главное в человеке, даёт возможность глубже познать его жизнь, судьбу, характер.

Портрет учит нас видеть в людях доброе и прекрасное, выражает передовые идеалы времени, воспитывает в нас умение высоко ценить человеческое достоинство.

КОНЕЦ

Диафильм по изобразительному искусству
для классной и внеклассной работы

Автор В. Володарский
Консультант народный художник СССР
Б. Иогансон
Редактор Л. Книжникова
Художник-оформитель И. Булатова

Д-300-65

Студия „Диафильм", 1965 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Чёрно-белый 0-20